

DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO
Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño

***Proceso de Institucionalización y Adscripción
en el Graffiti Urban Art
(2002-2009)***

Lic. Alma Delia Sánchez Villafuerte

Trabajo terminal para optar por el
Diploma de Especialización en Diseño
Opción Planeación y Diseño Urbano

Miembros del Jurado:

Dr. Elías Antonio Huamán Herrera
Profesor de Taller de Diseño III

Dr. Óscar Alejandro Terrazas Revilla
Dr. Gerardo Guadalupe Sánchez Ruiz
Dr. Manuel Sánchez de Carmona

México, D.F.

Diciembre de 2009

Índice

1. Introducción	Pág. 1
1. 1 Justificación	Pág. 3
1.1.2 Alcances	Pág. 3
1.2 Objetivos	Pág. 4
1.2.1 Objetivos Generales	Pág. 4
1.2.2 Objetivos Específicos	Pág. 4
1.3 Hipótesis	Pág. 4
1.4 Metodología	Pág. 6
1.4.1 Técnicas	Pág. 6
2. Presentación	Pág. 11
2.1 El graffiti su evolución en el contexto Nacional	Pág. 16
3. Urban Art	Pág. 17
3.1 Espacio Público	Pág. 18
4. Los Actores Sociales (el crew)	Pág. 19
5. La Institucionalización del graffiti	Pág. 22
6. Metas	Pág. 27
7. Imanes graffitis	Pág. 28
8. Bibliografía	Pág. 30

1. Introducción

Graffiti e Institución

La Institucionalización del graffiti ¹ es el proceso mediante el cual se organizan las actividades de los individuos (grafiteros) regulando las pautas de conducta refiriéndose a cuestiones y problemas fundamentales y permanentes en la parte de la sociedad que se institucionaliza (graffiti). En segundo, las instituciones (SSP, INJUVE, INBA etc.) regulan la conducta de los individuos de esa sociedad según pautas definidas, continuas y organizadas; y, finalmente, dichas pautas conllevan una ordenación y regulación mediante normas definidas.

El graffiti es un fenómeno que frecuentemente encontramos en la Ciudad de México, en especial en los últimos años, este fenómeno se ha hecho presente en un marco de ilegalidad y continuamente es relacionado con actos de vandalismo por grupos juveniles (o crew) que actúan en espacios abiertos, sean públicos o privados (deportivos, calles, baldíos, parques, fachas de casas, negocios, etc.). Tales grupos usan estos espacios como muros de expresión y socialización, comunicándose entre sí a través de códigos de comunicación y firmas que identifican a los miembros del crew. La palabra graffiti es utilizada actualmente de una manera genérica para referirse a cualquier escritura mural (wall writing en inglés), imágenes, símbolos o marcas de cualquier clase y en cualquier superficie, sin importar la motivación del escritor. (GADSBY, 1995: 2). El interés por estudiar representaciones artísticas Urban Art “graffiti” como una unidad artística de naturaleza crítica representando por sector marginal dentro del espacio urbano, reflejando una identidad, un momento político; Ideologías que buscan entre los muros un elemento de expresión social, cultural, política y emocional.

¹ Se llama graffiti (palabra plural tomada del italiano graffiti, graffire) o pintada a varias formas de inscripción o pintura, generalmente sobre mobiliario urbano.

El graffiti representa una manera de comunicarse, ya que este se puede plasmar en cualquier lugar, sin embargo, existen espacios donde estas imágenes son restringidas debido a que los medios institucionalizados mantienen al sector crew² marginado. Ya que durante mucho tiempo el graffiti ha sido un movimiento realizado en un marco de ilegalidad, se presentan en un contexto de irracionalidad al utilizar espacio público .

El graffiti ha sido asociado a grupos vandálicos, pandillas un ejemplo de ello son los cholos y los maras que incorporan el mural y el graffiti para marcar territorio.³

En la actualidad existen diversos tipos y grupos de crew, que utilizan distintos medios de comunicación (revistas, medios electrónicos), así como espacios alternos museos, galería, para difundir sus creaciones. Así como ser contratados por empresas como nike, puma, movistar, propaganda política, entre otras.

Así vemos dos caras de este movimiento, por un lado un arte institucionalizado más que también rinde para los negocios, por otro una actividad ilegal y penada.

Las pregunta que se harían sobre la esencia del graffiti .

Existen miradas opuestas, pasar de un circuito marginal a un espacio institucionalizado o de negocios, para algunos significa reconocimiento y para otros supone pérdida de libertad o del sentido de denuncia social del graffiti⁴.

Es preciso analizar el proceso de institucionalización del graffiti, su transformación en forma y espacio así como las implicaciones que tendrá con los diferentes crew, y que no pierda fuerza y originalidad como ha pasado a diversos grupos de vanguardias que una vez institucionalizadas pierden fuerza u originalidad.

² En la actualidad existen diversos tipos y grupos de graffiteros Se le llama crew a un "grupo" por así decirlo de "writers" o artistas que componen el graffiti que trabajan juntos. Como una pandilla que se dedica a pintar.
<http://graffandcrews.wordpress.com/2007/07/25/que-es-una-crew/>

³ Las maras identidades juveniles al limite

⁴ www.revista.pueblo.nuevo.com/arg

Temas como la contracultura y la identidad deben ser abordados para entender mejor el surgimiento del crew y como las personas construyen, transforman y viven en el espacio urbano. Ya que en las grandes ciudades existen cada vez menos espacios para que los jóvenes transmitan y expresen sus pensamientos y emociones.

El graffiti desde hace años forma parte del mobiliario urbano en nuestra ciudad, representado en diferentes estilos, firmas y formas. Una de las propuestas de mi trabajo de estudios es analizar las formas de difusión y comunicación que se promueven a través del arte urbano, no solo como algo ilegal sino como una propuesta de difusión en lugares que legitimen a los artistas en espacios públicos y privados.

1.1 Justificación

El presente trabajo responde a la investigación realizada a lo largo de un año que cubre la especialización en Diseño, en el cual se aborda el tema de la Institucionalización del graffiti.

La investigación fue realizada en las inmediaciones de Netzahualcóyotl y Ecatepec respectivamente con el fin de presentar, de alguna manera, el trabajo de un sector de la población (crews grafoesía y hip hop) que se dedica a pintar graffiti a lo largo de la ciudad, trabajando con el apoyo de diversas Instituciones públicas (SSP, INJUVE, INBA, ETC.) realizando graffiti a lo largo de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

1.1.2 Alcances

En este trabajo se hace un análisis del proceso de Institucionalización del graffiti como un elemento que forma parte de la imagen urbana de la ciudad. Para este trabajo se tomó como referencia a dos grupos de jóvenes graffitieros (crews grafoesía y hip hop) pertenecientes a Ciudad Netzahualcóyotl y Ecatepec respectivamente.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivos Generales

Conocer el proceso por el cual el graffiti(urban art), ha vivido un proceso de institucionalización, cuales son los programas o proyectos que se han generado para promover el graffiti por parte de las instituciones, cuales son las causas por las que se decide promover el graffiti(urban art), y cómo éste modifica la imagen de la ciudad, quiénes son los diversos actores que intervienen en el proceso y cómo se organizan y, sí, modifican la forma en que los diferentes actores sociales de la ciudad percibe al graffiti(urban art) .

1.2.2 Objetivos Específicos

Analizar el proceso de Institucionalización del graffiti en zonas urbanas, buscando las determinantes, los programas o proyectos que se han generado para promover el graffiti, por parte de las instituciones las formas en que la institucionalización modifica el espacio urbano. Asimismo, analizar la forma en que los grafiteros o integrantes del *crew* viven el proceso de institucionalización de su identidad y expresión artística. Los conflictos a diferentes grados y escalas que surgen antes, durante y después de la integración de un grupo artístico institucionalizado, promovido por autoridades.

1.3 Hipótesis

¿Como se da social y espacialmente el proceso de institucionalización en los crew actuales? La institucionalización de los crew es un proceso que impacta social y espacialmente las acciones colectivas de los grupos grafiteros. Cambia la identidad de los grupos, pues uno de los elementos identitarios de los grafiteros es su rebeldía, su rechazo al orden y a la ley, pues el orden y la ley los oprime. Una identidad que se funda en la trasgresión institucional, de la familia, de la escuela, del trabajo, de la armonía de la cotidianidad de la ciudad.

Espacialmente cambia, porque antes el grafiti se ubicaba en cualquier espacio, fachadas de predios privados, postes, autos, etcétera. En ese sentido era un agravio a la propiedad privada. Integrar a los jóvenes significa ofrecerles espacios acotados, reducidos y limitados donde puedan pintar. Lo hacen en el día, y no en la noche, lo hacen diseñando pacientemente las expresiones, pierde el sentido de la comunicación anterior, pero construye otro tipo de comunicación. Lo importante aquí es cómo viven los grafiteros este proceso, y de ahí, la importancia de conocer su experiencia de vida en ese sentido.

¿Cuál es el argumento de las élites económicas y políticas con respecto a las políticas de institucionalización del graffiti? Según el argumento planteado para la generación un grupo anti graffiti a principios de septiembre del 2002, el objetivo fue; privatizar el espacio público de la amenaza de los grafitis. Diversos programas que surgen a partir de tolerancia cero cumplen dos objetivos: privatizar el espacio público y por otro lado, disfrazar el control social mediante formas sutiles. Hay dos orientaciones, la conservadora y represora, y la progresista que sugiere la institucionalización. Las dos buscan el orden y la estabilidad.

¿Qué piensan los jóvenes de estas acciones gubernamentales y mercantilizadas? Unos han aceptado, los que tienen inclinaciones artísticas, los que tienen redes políticas y están vinculadas a organizaciones de ese tipo, los que están social y económicamente en mejores condiciones que otros. No creo que estos programas resuelvan el problema porque es cada vez mayor.

¿La integración de los crews modifica y humaniza el espacio urbano? El asunto del grafiti es un asunto de imaginarios. Si la pinta la asocias a la delincuencia o no. El hecho de que no haya pintas no garantiza que se acabe la delincuencia. El problema es de imaginarios sociales. La delincuencia se asocia a la pobreza, criminalizar la delincuencia significa criminalizar la pobreza.

La institucionalización de los crew significa reprimir un acto libre de creación para grupos juveniles que no tienen opciones en la estructura de la ciudad, yo creo que se reprime a los jóvenes. El problema es cómo entender esta necesidad de algunos jóvenes por graffitear, que no es de todos, con las necesidades sociales. Cómo hacer libre a los jóvenes, y así, liberar también las tensiones de la ciudad.

La institucionalización de los crew crea opciones alternativas a esos jóvenes marginales de las ciudades. No, son programas asistenciales que apoyan a unos, pero no resuelven el problema de la juventud pobre. El grafiti seguirá. Ni la represión, ni la institucionaliza resuelve, porque se basa no en las necesidades de los jóvenes sino en el interés de la institución, que no incluye a los jóvenes. Un círculo vicioso.

1.4 Metodología

1.4.1 Técnicas

La fuente principal de información en el presente trabajo están los materiales bibliográficos, fuente de internet, revistas; así como material fotográfico, entrevistas con gasfiteros, asistencia a diversos eventos como el evento urbania en el estacionamiento del estadio Azteca, así como eventos políticos en Ecatepec y Morelos.

El enfoque epistemológico que se aplicará a esta investigación es de tipo cualitativo. El interés es conocer la experiencia de los sujetos, recabar así relatos biográficos, testimonios, pre e interpretaciones de estos procesos colectivos y la construcción y destrucción de identidades colectivas, lo cual permitirá examinar la visión y versión⁵ del fenómeno de institucionalización urbana en las experiencias de los miembros de los crews.

Los crew a estudiar son Graffoesia en Ecatepec y Hip Hop (rap) de ciudad Netzahualcóyotl. Serán dos estudios de caso que se construirán como historias de vida de cada crew. Al mismo tiempo se harán entrevistas a profundidad semi-

⁵ Aceves Lozano, Jorge. Historia Oral compilado Antologías Universitarias ,16.

estructuradas con trabajadores de las instituciones que promueven el graffiti urban art, como son la Secretaría de Seguridad Publica en Tlalpan y el instituto Nacional de la Juventud (SSP, INJUVE).

Tres son los aspectos analíticos que articularán metodológicamente la investigación. Por un lado, orientar el estudio del graffiti como efecto de la marginación y la delincuencia juvenil, que está presente en el discurso de ciertos actores urbanos. En segundo lugar, estudiar las formas de expresión del graffiti como arte urbano. No pretendo discernir sobre el debate tan amplio qué existe sobre el arte, y además sobre arte urbano, sino se trata de confrontar la acción rebelde de los grafiteros en la discusión de artistas y otros actores en correspondencia con el arte urbano. Finalmente, un aspecto importante es establecer el impacto que el proceso de institucionalización del graffiti hacia el urban art ha tenido sobre el espacio público urbano.

El estudio contempla algunas dimensiones que propone el análisis situacional, como son la interpretación de los actores y el contexto socio urbano en el que se escenifica los fenómenos. (Tamayo y Cruz, 2006).

Así, los métodos específicos de indagación, recopilación y registro de información y análisis contemplan.

a) Observación. En un primer acercamiento y mediante la observación a detalle, siguiendo los estudios de la etnografía urbana distinguiré en el espacio urbano, las prácticas sociales desarrolladas. A partir de mis dos casos de estudio observaré los espacios públicos donde se lleven a cabo muestras de graffiti, las principales actividades desarrolladas, las condiciones del lugar y de su uso, y algunos roles que los actores desempeñan. así como la conformación del espacio donde llevan a cabo su práctica. Partiendo de la acepción de práctica cultural como un elemento decisivo para la identidad de un Grupo.

En mi primer acercamiento con diversos actores que han generado buenos vínculos que me permitirán elaborar con mayor amplitud la Investigación:

b) Entrevistas. Con el objeto de explorar en el significado que los mismos actores dan a sus actividades y a la situación investigada, conocer el origen de las interacciones producidas en este contexto y profundizar en las representaciones que el colectivo ha construido en los diferentes eventos en que participan. De que manera les son otorgados los permisos para elaborar sus trabajos, como se difunden los eventos, con que frecuencia se llevan a cabo los eventos, etc. Identificar quienes y cuales son las instituciones que promueven y proporcionan los espacios urbanos.

c) Relato biográfico. Aporta elementos como experiencias personales que nos permiten una mejor reflexión y evaluación sobre las bases conceptuales y las necesidades de vincular más la teoría con los procesos sociales y los cambios culturales, donde la el individuo y la sociedad son centrales para encontrar la lógica de los hechos en la vida social.

Mediante estos instrumentos se lograra construir un relato basado en una serie de elementos cotidianos concretos reconocidos en el espacio y en las perspectivas y representaciones de los actores.

Para llevar a cabo el relato biográfico se deben tomar en cuenta los siguientes puntos:

- I. El sujeto debe ser considerado un prototipo perteneciente a una serie cultural.
- II. Los factores biológicos de acción tomados en cuenta deberán ser socialmente relevantes.
- III. Deberá reconocerse el papel peculiar del grupo familiar en la transmisión de la cultura.

- IV. Deberá exponerse el método específico de elaboración de los materiales orgánicos que se transforman en comportamiento social.
- V. Deberá ponerse de relieve el carácter continuo y relacionado de la experiencia, desde la niñez hasta la adultez (si este fuera el caso).
- VI. La situación social deberá ser cuidadosa y constantemente especificada como factor.

Normalmente, es difícil elaborar una guía para llevar a cabo este tipo de método, ya que por definición es flexible y se encuentra en relación con el tema a estudiar. Aun que existen dos pasos que se deben tomar en cuenta; entrada a terreno y contacto con el sujeto.

La primera:

Entrada a terreno

- a) Es conveniente poseer un conocimiento lo más satisfactorio posible respecto del campo de fenómenos que rodean el área de interés principal de la investigación: estadística, otros estudios, teoría, etc.
- b) Es importante decidir cuales serán los criterios para seleccionar al sujeto en este caso de investigación la elaboración de graffiti urban art es el principal elemento a considerar en el sujeto.
- c) Los informantes clave han sido los propios miembros del Crew , así como jóvenes que en un principio aportaron información de los eventos donde se pudo tener un primer acercamiento con el miembro del crew.
- d) Posteriormente se realiza una primera preparación de las “guías” de la entrevista y contacto con los informantes.

En el segundo caso:

Contacto con el Sujeto

- a) Primer entrevista, negociación y pautas para el guión flexible.
- b) Redefinir la situación, continuación y finalización de la relación de narración.

Para analizar las historias de vida es necesario analizar:

1. Elementos de índole teórica como son los siguientes tópicos: sujeto, cuerpo, trayectoria y memoria.
2. A nivel metodológico es posible advertir la importancia que adquieren los siguientes elementos: vigilar la calidad del relato y tener activado un dispositivo de vigilancia epistemológica respecto de las relaciones entre registro, narración e interpretación.⁶

⁶Los puntos aquí señalados fueron recopilados de Manual de metodología de Adrian Oscar Scribano. "El proceso de Investigación Cualitativo". México, 2008.

2. Presentación

Antes de Empezar a desarrollar el trabajo de investigación es necesario definir que significa la palabra graffiti y sus antecedentes.

El término graffiti procede de la expresión italiana grafito, que significa: dibujo esgrafiado, o sea, dibujo grabado. El término ha sido empleado para describir muchos tipos de escritura mural y con el paso del tiempo a toda aquella producción gráfico-comunicativa hechas sobre cualquier superficie de los objetos públicos de las ciudades.

El graffiti es una forma de comunicación y posee diversas técnicas de elaboración que combinan una serie de elementos o técnicas. la técnica de graffiti, que dicho sea de paso durante la década de los ochenta fue extendiéndose con propiedades bien definidas, permitiendo entonces hablar de un momento que se puede definir como contemporáneo del graffiti.

- **Marginalidad:** Traduce la condición del mensaje de no caber dentro de los circuitos oficiales, por razones ideológicas o simplemente por su manifiesta privacidad.
- **Anonimato:** Implica la necesidad de reserva en la autoría, por lo cual quien hace graffiti actúa, real y simbólicamente enmascarado.
- **Espontaneidad:** Alude a una circunstancia psicológica del grafiterio de aprovechar el momento para la elaboración de su pinta y también al hecho mismo de su escritura que estará marcada por tal espontaneidad.
- **Escenicidad:** Apunta a la puesta en escena, el lugar elegido, el diseño empleado, los materiales y colores utilizados y las formas logradas con todas las estrategias para lograr impacto, esto se relaciona con lo que podríamos considerar como la teatralización del mensaje dentro de la ciudad.

- Precariedad: Con esto se desea enfocar el bajo costo de los materiales empleados y todas las actividades que rodean el acto graffiti de poca inversión y máximo impacto dentro de circunstancias efímeras.
- Velocidad: Atiende al mínimo tiempo de elaboración material del texto, por razones de seguridad de sus enunciantes o por la presuposición de poca importancia que se otorga a su escritura.
- Fugacidad: Corresponde a su vez a un último grupo, es decir, actúa una vez y posteriormente a realizada la inscripción se puede considerar como la valencia que asume el control social, pues entre más prohibido sea aquello que se exprese más rápido tendrá que borrarse el mensaje por parte de los individuos que ejerzan tales funciones de control, o bien sea la misma policía, particulares o la misma ciudadanía a que se sienta lesionada o denunciada. Esto se relaciona, para concluir con la corta vida de cada graffiti, el cual puede desaparecer en segundos, o ser modificado, o recibir una inmediata y contundente respuesta contraria a su inicial enunciado.

De este modo, se concluye que el graffiti corresponde a una escritura de lo prohibido, género de escritura poseído por condiciones de perversión que precisamente se cualifica entre más logra decir lo indecible en el lugar y ante el sector ciudadano que mantiene tal mensaje como reservado o de prohibida circulación social.

Dependiendo de las circunstancias históricas y sociales dentro de las que se conciba su mensaje; de la misma manera lo que comenzó siendo graffiti mañana puede que no lo sea, o de la misma manera lo que es graffiti en una comunidad, puede que en otra aún dentro de del mismo tiempo y en la misma ciudad, no le corresponda tal calificación.

Bien cabe destacar el hecho importante de que no todo lo que se escribe en un muro urbano es graffiti, este debe cumplir con algunas líneas básicas como las descritas anteriormente para ser considerado como tal. La conclusión consiste

en considerar que en los mensajes urbanos elaborados dentro de los límites del muro, según ya aclaramos, se mueven distintas clases de anuncios, que van desde la construcción negativa del graffiti, hasta la construcción positiva de la publicidad, con sus respectivas influencias e interacciones.

Lo anterior sirve como base para establecer ciertas relaciones de diferencia entre éste y otros géneros, entre ello: mientras el graffiti busca impactar racional o afectivamente, para generar dudas y sospechas respecto a lo establecido dentro de las fronteras de un territorio, la publicidad por ejemplo, pretende especialmente con recursos emotivos, el consumo de un producto o imagen. Dentro de éstas manifestaciones de graffiti se puede establecer algunas divisiones o categorías que son claramente identificables, dentro del género como tal.

Una de estas categorías es el graffiti institucionalizado el cual tiene como contexto el periodo a investigación 2002-2009. Este periodo experimenta una interesante y rápida expansión de esta expresión juvenil a lo largo del país. Muchos niños y adolescentes en edad escolar a nivel primaria y secundaria han sido atraídos por la cultura juvenil graffitera⁷. Dejar una marca en cualquier espacio que permite expresarse con aerosol o plumones desde un baño público, las paredes de la escuela, las bancas, etc., cualquier lugar es bueno. El mejor lugar las paredes de las instituciones educativas, donde las voces de los jóvenes cada vez se escuchan menos en las aulas y mas presentes en los muros. Desde la frontera norte, a la frontera sur, en grandes ciudades y pequeños pueblos los jóvenes encuentran la necesidad de crear, plasmar una huella de su existencia con una marca de graffiti.

⁷ Cruz Salazar, Tania “jóvenes, culturas y valores sociales”.2008.

Por otro lado esta época fue la cúspide de tolerancia cero un programa promovido por el GDF, que se basa en el principio de no permitir ningún tipo de violación de la ley por menor que esta sea⁸.

Ya que esta intervención gubernamental permitiría eliminar todo desorden que impida elevar la calidad de vida de la ciudadanía. La actual reforma en la urbe citadina fue producto del diseño urbanístico y arquitectónico políticamente determinado, que permite orientar la percepción, ofrecer sentido práctico, distribuir valores simbólicos e influir en las estructuras mentales de los usuarios. Propone una vez más la hegemonía de la polis (la administración de la ciudad y los partidos) sobre la gente común de la *urbs*.⁹

Con este programa se pretende sino desaparecer, si controlar los elementos que dan una mala imagen de la ciudad .La unidad anti graffiti creada en el 2002 por la SSP, José Zanola quien fuera responsable de esa unidad mencionaba que la policía no está en contra del graffiti artístico (o como lo he llamado en el desarrollo de mi investigación graffiti urban art)y que coincidió con el entonces titular de la SSP ,Marcelo Ebrard en que esta expresión juvenil debe promoverse "inclusive lees estamos buscando espacios a algunos grafiteros que son artistas y hasta los han invitado a Nueva York "¹⁰

Consideró que bajo este contexto y con el pretexto de integrar a los jóvenes a la sociedad, se inicia el proceso de institucionalización en la Ciudad de México. Es espacio que busco estudiar no esta especificado, pero si el lugar de donde provienen los crew (Netzahualcóyotl, Ecatepec) los cuales busco darles seguimiento, en los diferentes eventos promovidos a lo largo de la ZMCM.

⁸ Gaytán Santiago Pablo. "la generación distópica: el fracaso de las políticas sociales en la submetrópoli defeña" Rev. Global .No 2. México ,2002.

⁹ Gaytán Santiago Pablo. "Apartheid social en la ciudad de la esperanza cero". InterNeta/Glocal, Colección Autónoma Metropolitana, México, 2004.

¹⁰ La jornada , 24 de Agosto 2003

En la actualidad en contexto del fenómeno graffiti se encuentra dentro del marco global donde los medios de comunicación juegan un papel importante en la difusión de las técnicas y nuevos materiales, así como las propuestas artísticas en los cinco continentes. A través de revistas electrónicas, paginas de internet y libros, además de fotografías tomadas por los propios grafiteros, este material se vuelve de vital importancia en la historia personal del artista.

Fue en ciudad Nezahualcóyotl donde surgieron los primeros grafiteros dedicados a bombardear las paredes y a retar a las autoridades. Algunos de los personajes más conocidos en el mundo del graffiti son el Fly, el Joker, el Sketch, entre otros los cuales son representan estándares para todos los grafiteros en la ciudad. Algunos de ellos han emigrado al extranjero en busca de espacios y estilos innovadores otros por ofertas de trabajo y, otros mas, han seguido el camino de la pintura artística y se quedan en México para actualizar sus técnicas estudiando diferentes técnicas de pintura¹¹.

¹¹ Cruz Salazar, Tania. "Jóvenes, Culturas y Valores Sociales" .México ,2008.

2.1 El graffiti su evolución en el contexto nacional

El graffiti en la Ciudad de México ha evolucionado desde sus técnicas y materiales, los cuales se convirtieron en herramienta para controlar el territorio, causando conflictos entre los diferentes crew ya que cada uno de ellos busca ser reconocido. A principios de los 80s << el arte moderno del spray llegó a México, como una manifestación de protesta y delimitación de territorio entre las distintas bandas de la capital, a la cabeza [estaban] Los panchitos, cuyos integrantes eran oriundos del barrio de Tacubaya ¹²>>

El boom del graffiti se caracterizó por que las producciones eran cada vez más complejas y por que aumento el número de jóvenes que por las noches, salen a pintar los bancos, el metro los puentes peatonales y fachadas de casas, cualquier lugar que estuviera vigilado ya que esto impone un reto la burla a las autoridades. Cuando el trabajo de los grafiteros se publica con mayor frecuencia por los mismos jóvenes quienes acostumbran tomar fotos de sus proyectos y mostrarlo para demostrar su técnica y ser aceptados por crew al que desean pertenecer, el graffiti se convirtió en un objeto de moda.

¹² (Revista Temas del mundo, 2001:4)

3. Urban Art

El graffiti, la aplicación de pintadas con aerosol en lugares públicos, se ha vuelto aburrido y poco comprensible. Es por eso que el graffiti no llega a las galerías. El arte urbano es otra cosa, es un equivalente a los murales, a esculturas u otras instalaciones; tiene esa fascinante variedad de figuras todas arraigadas en el concepto de arte urbano e influenciada por los movimientos precedentes tal como fluxus, arte pop y arte conceptual.(kuper artista urbano Alemán). El graffiti, arte urbano (urban art) por definición se reinventa y entra en galerías, centros de arte, museos y hasta en ferias de arte (como p. ej. en ARCO en la edición de 2006).

Sobre lienzos, instalaciones e incluso esculturas, el graffiti y los artistas urbanos encuentran su espacio dentro del arte contemporáneo.

Graffiteros de todo el mundo son expertos en el manejo de espacios y los grandes volúmenes y en la aplicación de aerosoles acrílicos, válvulas, rodillos y pinceles a grandes paredes.

Algunos ilustres artistas urbanos como los estadounidenses Basquiat, Keith Haring y Shepard Fairey o el británico Bansky recurrieron al spray para dar expresión a su arte.

El graffiti viajó arrastrado por la cultura hip-hop desde los trenes de Nueva York y Filadelfia a Europa a principios de los años ochenta, convirtiéndose en un movimiento artístico que dura ya, más de 30 años.

El arte del aerosol siempre cumple algunas de las reglas básicas del graffiti:

* Ser original, ser diferente (fresco y espontáneo al transmitir un lenguaje de la calle), ser directo y en constante transformación (evolución).

3.1 Espacios Públicos

Ante la ausencia de espacios que satisfagan las necesidades grafiteras, las redes de producción y relación van supliendo poco a poco las carencias de infraestructura comunitaria (locales, centros culturales, escuelas).

Tomando en cuenta que, la configuración del espacio público se liga indisolublemente al ejercicio de la ciudadanía, si se concibe a esta como el estatuto que permite ejercer un conjunto de derechos y deberes cívicos, políticos y sociales.

Es en el espacio público en donde se evidencia significativamente la complejidad de la urbanidad y consecuentemente resulta el espacio sensible a efectos del impulso políticas públicas que tengan el fin de "hacer ciudad en la ciudad".

Desde la dimensión jurídica, el espacio público es... "un espacio sometido a una regulación específica por parte de la Administración Pública, propietaria o que posee la facultad de dominio del suelo y que garantiza su accesibilidad a todos y fija las condiciones de su utilización y de instalación de actividades". Básicamente- y a diferencia de la propiedad privada - libre de construcciones a excepción de equipamientos colectivos (recreativos, cívicos, culturales de intercambio, referente simbólico etc.) y servicios públicos con destino a usos sociales o cívico comunitario inherentes a la vida urbana.

Desde la dimensión socio-cultural el espacio público asume el rol de soporte de relación, de encuentro, de construcción de la identidad ciudadana, de expresión comunitaria. El comportamiento de la gente y en este sentido la apropiación en sentido de pertenencia a un determinado espacio público, le confiere un uso que lo consolida como tal.

Por consiguiente la esencia del espacio público se sustenta en el dominio público, el uso social y colectivo y la multifuncionalidad, siendo asimismo sus característica

física la accesibilidad y su calificación ligada proporcionalmente a la cantidad y calidad de las relaciones sociales que facilita el estímulo de la identificación simbólica, la expresión y la integración culturales y comunitarias que potencia. En este sentido la calidad formal de espacio público se torna prioritaria, básicamente presente en categorías como continuidad y ordenamiento en cuanto a diseño, formas, imagen, materiales y adaptabilidad de usos en el tiempo.

Por otra parte las nuevas realidades urbanas emergentes del contexto global tanto en términos económicos como en aquellos devenidos de la revolución informacional generan efectos contrapuestos sobre los espacios urbanos.

Por un lado, las ciudades son nodos del sistema de intercambio regional y mundial que desde lo social fragmentan, fracturan la cohesión social, debilita la identidad simbólica y distorsiona la gobernabilidad.

Por otro lado, el espacio urbano tiende a nuevos procesos de concentración de actividades y usos. Es así que las políticas públicas que tiene entre sus objetivos la cohesión social, avanzan en la gestión para la regeneración de centros y de áreas degradadas, las nuevas centralidades, la mejora de la movilidad la promoción de "nuevos productos urbanos" que diversifiquen y reactiven el tejido económico y social y que apunten a la generación de empleo¹³.

¹³ http://www.eldia.com.ar/varios/documentos/espacio_publico/

4. Los Actores Sociales (el crew)

El tag pertenece a quienes se les denomina taggers y se agrupan en crews, la cual es una forma de organización más o menos subterránea que cuenta con toda una lógica estructural y con reglas explícitas internas muy particulares.

Para formar el nombre del tag se incluyen siglas, apodos sobrenombres, algunos personajes de historietas, comics o cualquier otra palabra trillada.

Los crew son organizaciones de graffiteros que cualitativamente difieren de la forma sustancial. La cual esta asociada a la búsqueda de reconocimientos individual (la placa o el tag) y el grupal (del crew en la comunidad) a través de lo novedoso y original de los estilos que componen el graffiti, además de lo excéntrico o riesgoso que sea el lugar donde se pinte. El proceso de incursión o el pertenecer a un crew, sobretodo cuando éste es considerado como uno de los más fuertes, populares, con un gran número de grafitos por la ciudad o rayar los lugares mas inhóspitos.

El poder y el reconocimiento de los crew, parecen estar directamente asociados a cuatro puntos:

- La calidad y la cantidad de los graffiteros que lo conforman
- La cantidad de estilos con los que se cuente
- El grado de expansión que tenga el graffiti; esto es, a mayor número de lugares de la ciudad que hayan llegado sus graffitis, mayor será su prestigio y reconocimiento
- La dificultad para el acceso que tenga el espacio que aya sido pintado y lo espectacular y transitado que sea el misma
- La técnica con la que se lleva ha cabo el graffiti es un punto de diferencia.

La relación generada entre los crew es normalmente armónica y esto se debe a que parece existir una tendencia a evitar la violencia entre ellos y a expresar sus desacuerdos rayando. Existen ciertas rivalidades entre los crew ya sea por el prestigio y el reconocimiento Comcel crew CHK, el cual es considerado como uno

de los primeros crew en México y uno de los más grandes, con miembros en varias ciudades de la república, incluso con algunos miembros en ciudades estadounidenses de la frontera como en Los Ángeles o San Francisco.

No es necesario que los miembros de crew se conozcan o pertenezcan a una misma ciudad, solo basta con decir el nombre del crew para saber su prestigio. Esta forma de organización juvenil “al torno del tiempo y en correspondencia a la lógica de la globalización mundial” apunta lo que cada vez más las interacciones sociales vayan alejándose de la situación concreta cara a cara y se acomoden de la misma forma en el ámbito de la interacción cibernéticas, en la actualidad existen páginas en Internet dedicadas a difundir los trabajos de los diversos crew alrededor del mundo.

5. La Institucionalización del graffiti

Fue en Alemania en 1984 donde a partir de políticas tolerantes para proveer a de distintas áreas libres de graffiti, sin que existiera un abierto acosamiento. Este principio de legitimación ha llamado fuertemente la atención de diversos medios de comunicación ya que en un principio esta práctica se había tratado de esconder marginar y excluir de la sociedad.

Al pasar el discurso a lo público, se abrió un campo fértil que incrementara la cantidad de graffitis en la ciudad. De esta manera, el graffiti (urban art) se empieza a mover de entre la clandestinidad, de lo subterráneo, lo ilegal, hacia lo comercializado, de la accesibilidad internacional de las paginas de Internet, donde cada vez es mas común ver a los autores de los graffitis anunciar sus habilidades para pigmentar la realidad, obteniendo ingresos incluso por comisiones internacionales y la posibilidad de pertenecer a elites internacionales

En la actualidad diversos grupos de jóvenes e instituciones trabajan estrechamente para elaborar proyectos que difundan el graffiti, como una forma de difusión del arte urbano, no solo en las calles sino también en lugares adaptados para su exposición.

Considero que en la actualidad el graffiti se ha abierto a nuevos sectores de la sociedad, permitiendo crear desde murales en las paredes del estadio azteca, hasta galería que expone creaciones de graffiteros famosos) la mayoría de los graffiteros elaboran graffiti legal como también ilegal, podemos observar producciones (trabajos elaborados por 2 o más artistas) como es el caso de murales elaborados en aerosol...

El graffiti se puede considerar como arte urbano ya que según algunas consideraciones, cualquier producción originada por el hombre a las disciplinas del saber hacer. Por tanto: el poeta, pintor, escultor, chef o miembro del crew son artistas. Atraves del tiempo (arts.- arte) se ha utilizado para describir disciplinas relacionadas con las bellas artes, lo emotivo y por otro lado la derivación

americana de (techn- técnica), para las disciplinas que tienen que ver con las producciones intelectuales de artículos de uso. Es, complicado encontrar una vinculación entre ambos aspectos y que estos no se utilicen como sinónimo.

En la actualidad existen diversos tipos y grupos de *crew*, que utilizan distintos medios de comunicación (como revistas y medios electrónicos), así como espacios alternos museos, galerías, para difundir sus creaciones. Así como ser contratados por empresas como ó para propaganda política, entre otras.

Como parte de políticas generalizadas en las principales ciudades del mundo, alrededor de la consigna “tolerancia cero”, que se refiere a no tolerar cualquier acto de delincuencia para combatir así la inseguridad urbana, uno de los principales objetivos de estas políticas se orientó a perseguir y reprimir la actividad del graffiti considerándolo resultado y al mismo tiempo causa de la criminalidad en zonas urbanas.

Contraria a estas políticas, en otras ciudades se ha considerado integrar a los grupos de grafiteros a acciones gubernamentales tendientes a canalizar tales expresiones en espacios diseñados especialmente para tal fin, con el objetivo de crear un proceso de integración y “saneamiento” de estos grupos.

Se ha entendido a estos procesos como de institucionalización del graffiti hacia otra forma plástica conocido como urban art¹⁴

El problema es que la institucionalización trae aparejado varios efectos perniciosos sobre la conformación del espacio urbano. Por un lado, no resuelve el problema de la marginalización de los jóvenes, y por otro se estima que la institucionalización del graffiti rompe la identidad colectiva que es fuente del acto creativo del graffiti. El problema de investigación entonces es dilucidar las formas

¹⁴ El graffiti, arte urbano (urban art) por definición se reinventa y entra en galerías, centros de arte, museos y hasta en ferias de arte. Sobre lienzos, instalaciones e incluso esculturas, el graffiti y los artistas urbanos encuentran su espacio dentro del arte contemporáneo.

en que este proceso de institucionalización del grafiti se da, y cómo impacta en los espacios urbanos.

Entiendo la Institucionalización¹⁵ como ese conjunto de valores que organizan y se imponen para controlar situaciones de anomia¹⁶ es decir; situaciones que carecen de normas adecuadas para regular el comportamiento social de los individuos o colectividades. Entendería que un proceso de anomia, desde la perspectiva de las instituciones, es el caso de aquellos individuos o miembros de un *crew*. El término anomia designa situaciones de ilegalidad, evasión o desprecio de la ley¹⁷. El caso del graffiti podría identificarse así, donde la intención de su accionar es precisamente de rebeldía y desafío ante la ley.

Es entonces que el graffiti institucionalizado es aquel que se realiza con autorización de determinadas instituciones. Las autoridades generalmente proporcionan una pared, promoviendo en concursos, exposiciones o actos políticos, entre los diseños más característicos se distinguen los bocetos rostros, figuras humanas, animales y paisajes) y piezas (en tercera dimensión) así como temas de concurso, podemos observar producciones (trabajos elaborados por 2 o más artistas) como es el caso de murales elaborados en aerosol, algunos de estos trabajos los podemos encontrar en periférico sur o en eventos promovidos, como es el caso del Estadio Azteca donde se lanzo una convocatoria para este concurso, es preciso señalar que este tipo de eventos se han vuelto una frecuente a lo largo de la ZMCM.

Así vemos dos caras de este proceso, por un lado, un arte institucionalizado que integra al rebelde como un nuevo sujeto del orden urbano, pero que al final beneficia al negocio privado; por otro la resistencia o no de los grafiteros a incorporarse a las instituciones.

¹⁵ Luciano Galeano. Diccionario de Sociología. Ed. siglo XXI.

El periodo a investigar es 2002-2009. Este periodo experimenta una interesante y rápida expansión de esta expresión juvenil a lo largo del país. Muchos niños y adolescentes en edad escolar a nivel primaria y secundaria han sido atraídos por la cultura juvenil graffitera¹⁸. Dejar una marca en cualquier espacio que permite expresarse con aerosol o plumones desde un baño público, las paredes de la escuela, las bancas, etc., cualquier lugar es bueno. El mejor lugar las paredes de las instituciones educativas, donde las voces de los jóvenes cada vez se escuchan menos en las aulas y mas presentes en los muros. Desde la frontera norte, a la frontera sur, en grandes ciudades y pequeños pueblos los jóvenes encuentran la necesidad de crear, plasmar una huella de su existencia con una marca de graffiti. Por otro lado esta época fue la cúspide de tolerancia cero un programa promovido por el GDF, que se basa en el principio de no permitir ningún tipo de violación de la ley por menor que esta sea¹⁹.

Ya que esta intervención gubernamental permitiría eliminar todo desorden que impida elevar la calidad de vida de la ciudadanía. La actual reforma en la urbe citadina fue producto del diseño urbanístico y arquitectónico políticamente determinado, que permite orientar la percepción, ofrecer sentido práctico, distribuir valores simbólicos e influir en las estructuras mentales de los usuarios. Propone una vez más la hegemonía de la polis (la administración de la ciudad y los partidos) sobre la gente común de la *urbs*.²⁰

¹⁸ Cruz Salazar, Tania "jóvenes, culturas y valores sociales".2008.

¹⁹ Gaytán Santiago Pablo. "la generación distópica: el fracaso de las políticas sociales en la submetrópoli defeña" Rev. Global .No 2. México ,2002.

²⁰ Gaytán Santiago Pablo. "Apartheid social en la ciudad de la esperanza cero". InterNeta/Glocal, Colección Autónoma Metropolitana, México, 2004.

Con este programa se pretende sino desaparecer, si controlar los elementos que dan una mala imagen de la ciudad .La unidad anti graffiti creada en el 2002 por la SSP, José Zanola quien fuera responsable de esa unidad mencionaba que la policía no está en contra del graffiti artístico (o como lo he llamado en el desarrollo de mi investigación graffiti urban art)y que coincidió con el entonces titular de la SSP ,Marcelo Ebrard en que esta expresión juvenil debe promoverse "inclusive lees estamos buscando espacios a algunos grafiteros que son artistas y hasta los han invitado a Nueva York "²¹

Consideró que bajo este contexto y con el pretexto de integrar a los jóvenes a la sociedad, se inicia el proceso de institucionalización en la Ciudad de México.

Es espacio que busco estudiar no esta especificado, pero si el lugar de donde provienen los crew (Netzahualcóyotl, Ecatepec) los cuales busco darles seguimiento, en los diferentes eventos promovidos a lo largo de la ZMCM.

Fue en ciudad Netzahualcóyotl donde surgieron los primeros gariteros dedicados a bombardear las paredes y a retar a las autoridades. Algunos de los personajes más conocidos en el mundo del graffiti son el Fly, el Joker, el Sketch, entre otros los cuales son representan estándares para todos los grafiteros en la ciudad. Algunos de ellos han emigrado al extranjero en busca de espacios y estilos innovadores otros por ofertas de trabajo y, otros mas, han seguido el camino de la pintura artística y se quedan en México para actualizar sus técnicas estudiando diferentes técnicas de pintura²².

En la actualidad en contexto del fenómeno graffiti se encuentra dentro del marco global donde los medios de comunicación juegan un papel importante en la difusión de las técnicas y nuevos materiales, así como las propuestas artísticas en los cinco continentes. A través de revistas electrónicas, paginas de internet y libros, además de fotografías tomadas por los propios grafiteros, este material se vuelve de vital importancia en la historia personal del artista

²¹ La jornada , 24 de Agosto 2003

²² Cruz Salazar, Tania. "Jóvenes, Culturas y Valores Sociales" .México ,2008.

6. Metas

Elaborar un marco teórico con la recopilación de datos de diferentes fuentes de consulta, de dos tipos. El primer tipo es teórico con base en bibliografía, artículos especializados, notas periodísticas, páginas de Internet, etc. Sobre los temas de grafiti, urban art, institucionalización y espacio público. El segundo tipo es con base a documentos oficiales que muestren el diagnóstico y las estrategias de autoridades y grupos económicos interesados en los programas de institucionalización del grafiti.

- Realizar acercamientos etnográficos del espacio urbano, a través de técnicas del *flaneur*. Recopilación de fotografías en los distintos eventos promovidos por las instituciones y en algunos eventos donde los integrantes del crew permitan la recopilación de las mismas.
- Elaborar entrevistas a autoridades. Especificar quiénes y de qué instituciones. Las entrevistas serán a profundidad y se usará la técnica de la Foto Palabra o la Photo Elicitation Project. Esta técnica utiliza fotografías para enriquecer la entrevista y dirigir la narrativa al objeto de estudio específico (INJUVE, SSP, INBA).

Elaboración de dos relatos biográficos de los miembros del crew (grafoesia) y del crew (hip hop). En realidad se trata de construir la experiencia biográfica de los crews analizados con la técnica de historia de vida o relato biográfico. Las entrevistas se harán con fotografías y uso de sus archivos privados y personales.

7. Imágenes Graffiti

Esta fotografía muestra una parte de lo que se produce con diversas técnicas (estampas, aerosol) arte urbano.

A un costado del Palacio de Bellas Artes

Evento promovido por el INBA en el presente año, donde participaron cerca de treinta gasfiteros.

Explanada Estadio Azteca

Evento patrocinado por Snikers marca de chocolates, donde el espacio fue muy limitado aproximadamente diez participantes.

Fuente: <http://www.culturaurbana.es/Actividades/UrbanArt.aspx>

Exponente del arte urbano Graffiti a nivel Internacional

Okuda Licenciado en Artes por la Universidad Complutense de Madrid, uno de los mayores exponentes en los certámenes de graffiti europeo durante la última década, su estilo es colorido y extravagante también ha recorrido los lienzos de múltiples exposiciones tanto colectivas como en solitario. Su trabajo diversas marcas es muy amplio.

Bibliografía:

Luciano Galeano. Diccionario de Sociología. Ed. siglo XXI.
Cruz Salazar, Tania "jóvenes, culturas y valores sociales".2008.

Gaytán Santiago Pablo. "la generación distópica: el fracaso de las políticas sociales en la submetrópoli defeña" Rev. Global .No 2. México ,2002.

Gaytán Santiago Pablo. "Apartheid social en la ciudad de la esperanza cero". InterNeta/Glocal, Colección Autónoma Metropolitana, México, 2004.

Adrian Oscar, Scribano. "El proceso de Investigación Cualitativo". México, 2008.

Cruz Salazar, Tania. "Jóvenes, Culturas y Valores Sociales" .México ,2008.

Yúdice George .El recurso de la cultura, usos de la cultura en la era global .Ed. gedisa, serie culturas, 2002, Barcelona.

Aceves Lozano, Jorge. "Historia oral", compilada Antologías Universitarias.

Periódico

La jornada, 24 de Agosto 2003

Revista

Revista Temas del mundo, 2001:4

Bibliografía de Internet:

Berlín ama a todos sus artistas.

<http://www.dwworld.de/dw/article/0,,3526786,00.html>

http://www.eldia.com.ar/varios/documentos/espacio_publico/

<http://www.culturaurbana.es/Actividades/UrbanArt.aspx>

La galería del graffiti. <http://catalunya.net/esp/expressions/graffiti/welcome.html>
Junio, 2000.

Graffiti en América. <http://www.guegue.com.ni/graffiti/index.html> Junio, 2000

Historia del Graffiti. <http://linares.net/grafiti/index.html> Junio, 2000